

Céleste Boursier-Mougenot *révolutions*

Pavillon français
Padiglione francese
French Pavilion

09.05 - 22.11.2015

Commissaire
Commissario
Curator
Emma Lavigne

FR

Né en 1961 à Nice, Céleste Boursier-Mougenot vit et travaille à Sète. Présentées depuis près de vingt ans en France et à l'étranger, ses œuvres sont autant celles d'un plasticien que d'un musicien. Après avoir été le compositeur de la compagnie « Side One Posthume Théâtre » de l'auteur et metteur en scène Pascal Rambert de 1985 à 1994, il entreprit de donner une forme autonome à sa musique en réalisant des installations. Parmi les œuvres qui l'ont fait largement fait connaître, le public aura retenu *from here to ear*, où des oiseaux dont les incessants déplacements sur des cordes de guitares composent une mélodie improvisée. Depuis quelques années, ses œuvres font une large place au mouvement et deviennent elles-mêmes mobiles, à l'image de *transHumuS* conçue spécifiquement pour la 56e Biennale de Venise.

Le visiteur pénètre dans le pavillon *Francia* et découvre un arbre, un majestueux pin sylvestre, comme si les frontières entre l'intérieur et l'extérieur avaient été inversées. Largement ouvert aux éléments, le bâtiment évoque au sein des Giardini, les « folies » des parcs romantiques du XVIIIe siècle, des architectures singulières dissimulées dans une végétation touffue (folie, du latin, *folia*, feuille) et devient ainsi le théâtre d'une apparition.

Un catalogue coédité par l'Institut français et Analogues, maison d'édition pour l'art contemporain, est publié à l'occasion de l'exposition *révolutions* à la 56e Biennale d'art de Venise. Comprendant des textes d'Emma Lavigne, Hervé Brunon et Emanuele Quinz, richement illustré d'œuvres de référence et des vues de *révolutions* in situ, cet ouvrage est disponible en librairie à partir du 25 mai 2015.

ACTUALITÉS 2015

Parallèlement à la Biennale de Venise, le travail de Céleste Boursier-Mougenot est présenté dans plusieurs expositions monographiques :

- *clinamen*, au Centre Pompidou-Metz, de fin mai à fin septembre
- *acquaalta*, au Palais de Tokyo, Paris, du 24 juin au 13 septembre
- L'artiste est également l'invité de la Biennale d'art contemporain de Lyon en septembre, puis du Musée des Beaux-Arts de Montréal à partir de novembre.

INSTITUT
FRANÇAIS

Mécène exceptionnel / Sponsor di eccezione
Exceptional patronage

Avec le soutien à la production des œuvres de
Con il sostegno alla produzione delle opere da parte
With support for the production of works from

xippas galleries

FRANCIA - GALLERIA MARIO MAZZOLI

PAULA COOPER GALLERY

GALLERIA MAZZOLI

Arte Contemporanea - Modena

Gallerie Mario Mazzoli

FN GP

Fondazione Nazionale
des Arts Contemporains et Médias

En partenariat avec / In collaborazione con
In partnership with

LAAS CNRS

INSTITUT
FRANÇAIS

FONDATION
D'ENTREPRISE
RICARD

PERNOD RICARD ITALIA

la Région
Languedoc
Roussillon

Et la participation de / Con la partecipazione di
And with the contributions from

DICRAM - SICK - Ubisense - les Amis de Jou
la Ville de Sète - HSBC France

Sous la verrière comme envolée du pavillon et dans les allées arborées, Céleste Boursier-Mougenot déploie la chorégraphie alchimiste de trois arbres mobiles, qui se déplacent en fonction de leur métabolisme, des variations du flux de leur sève, de leur sensibilité au passage de l'ombre à la lumière. Ces chimères, hybridation de la machine et de la nature, sont sous-tendues par une vision animiste des arbres et sont rendues possibles grâce au principe de *transmutation*. Ce dernier consiste à codifier des événements physiques – comme la vie qui se déroule au sein de l'arbre, le différentiel d'électricité qui existe entre un végétal et la terre – et à les connecter avec d'autres informations pour produire du mouvement ou du son.

Tout en ravivant l'aspiration au merveilleux et à l'émerveillement des jardins maniéristes italiens, le projet *révolutions* de Céleste Boursier-Mougenot laisse transparaître la dimension politique qui la sous-tend. En produisant des connections inédites entre des éléments naturels et technologiques, l'artiste expérimente des relations insoupçonnées entre nature et culture, les libérant de leur déterminisme et les amenant vers un nouvel état de nature.

Baigné par le son produit par les arbres alentour, dont le bruissement électrique engendre un environnement sonore – à partir du courant différentiel basse tension capté en direct –, le pavillon français se transforme en un théâtre ouvert, un refuge au sein duquel le visiteur peut se reposer, se laisser flotter en prenant place sur *les marches*. Telles une onde qui parcourt le pavillon, elles dessinent un hémicycle qui prolongent le motif du péristyle et se révèlent souple au corps, dans un continuum harmonique qui invite au rêve et à la réflexion, à travers une écoute attentive, disponible, qui est déjà le signe d'un éveil à ce nouvel ordre des choses que propose *révolutions*.

Céleste Boursier-Mougenot est représenté par les Galeries Paula Cooper (New York), Xippas (Paris, Genève, Punta del Este et Montevideo) et Mario Mazzoli (Berlin).

Le Pavillon français de la 56e Exposition internationale d'arts visuels – La Biennale de Venezia, 2015 a été produit par l'Institut français en étroite collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication - Direction Générale de la Création Artistique (DGCA).

Céleste Boursier-Mougenot è rappresentato dalle gallerie Paula Cooper (New York), Xippas (Parigi, Ginevra, Punta del Este e Montevideo) e Mario Mazzoli (Berlino).

Il Padiglione francese della 56. Esposizione Internazionale d'Arte – La Biennale di Venezia, 2015 è stato prodotto dall'Institut français in stretta collaborazione con il ministero della Cultura e della Comunicazione francese – Direzione Generale della Creazione Artistica (DGCA).

Céleste Boursier-Mougenot is represented by Paula Cooper Gallery (New York), Xippas (Paris, Geneva, Punta del Este and Montevideo) and Mario Mazzoli (Berlin).

The French pavilion at the 56th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia in 2015 has been produced by the Institut français in close collaboration with the Ministry of Culture and Communication's Artistic Creation Department (DGCA).

Céleste Boursier-Mougenot est représenté par Paula Cooper Gallery (New York), Xippas (Paris, Geneva, Punta del Este and Montevideo) and Mario Mazzoli (Berlin).

The French pavilion at the 56th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia in 2015 has been produced by the Institut français in close collaboration with the Ministry of Culture and Communication's Artistic Creation Department (DGCA).

Et avec le concours de / Con il concorso di /
And with the assistance of

Smarin éditeur de design pour l'œuvre *les marches* de Céleste Boursier-Mougenot / Smarin design per l'opera *les marches (i gradini)* di Céleste Boursier-Mougenot / the Smarin design production house for the work *les marches (the steps)*.

IT

Nato nel 1961 a Nizza, Céleste Boursier-Mougenot vive e lavora a Sète. Le sue opere, presentate da quasi vent'anni in Francia e all'estero, sono insieme quelle di un artista di arti plastiche che quelle di un musicista. Dopo aver composto per la compagnia "Side One Posthume Théâtre" diretta da Pascal Rambert dal 1985 al 1994, decide di dare una forma autonoma alla sua musica concependo installazioni. Tra le opere che l'hanno reso molto noto, il pubblico ricorderà *from here to ear*, dove spostamenti continui di uccelli su corde di chitarra creano una melodia improvvisata. Negli ultimi anni, le sue opere lasciano largo spazio al movimento e diventano esse stesse mobili, come succede per *transHumuS*, concepita proprio per la 56^a Biennale di Venezia.

Il visitatore entra nel padiglione *Francia* e scopre un albero, un pino silvestre maestoso, come se le frontiere fra l'interno e l'esterno fossero svanite. Ampiamente aperto agli elementi, l'edificio evoca nei Giardini le "folies" dei parchi romantici del XVIII secolo, – architetture singolari nascoste in una vegetazione abbondante (folie, dal latino folia, foglia) – diventa pertanto scena di un'apparizione.

Un Catalogo, co-edito dall'Institut français e da Analogues, maison d'édition pour l'art contemporain è pubblicato in occasione del progetto *révolutions* alla 56. Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia. Testi di Emma Lavigne, Hervé Brunon et Emanuele Quinz, con una ricca iconografia di riferimento e foto di *révolutions*. Disponibile in libreria dal 25 maggio 2015.

ATTUALITÀ 2015

Parallelamente alla Biennale di Venezia, le opere di Céleste Boursier-Mougenot verranno presentate in diverse esposizioni monografiche :

- *clinamen*, al Centre Pompidou-Metz, da fine maggio a fine settembre
- *acquaalta*, al Palais de Tokyo, Parigi, dal 24 giugno al 13 settembre
- L'artista è l'invitato della Biennale di arte contemporanea di Lione a settembre e, da novembre in poi, del Musée des Beaux-Arts di Montreal.

EN

Born in Nice in 1961, Céleste Bousier-Mougenot lives and works in Sète. Presented over the last twenty years in many contemporary art venues in France and abroad, his work is first and foremost that of a musician. After spending the period 1985–1994 as composer for author/director Pascal Rambert's "Side One Posthume Théâtre" company, he set out to create his own freestanding works in the form of installations. Among his best-known works is *from here to ear*, in which the continuous movements of birds on the strings of electric guitars set up an improvised melody. For some years now his works have been highlighting movement, to the point – in, for example, *transHumuS*, created specifically for the 56th Venice Biennale – of actually becoming mobile themselves.

Entering the *Francia* pavilion, the visitor discovers a tree, a majestic Scotch pine: it is as if the interior/ exterior relationship has been reversed. Open to the elements in the midst of the *Giardini*, the building is reminiscent of the "follies" of the Romantic parks of the 18th century, with their singular structures deep in thick vegetation ("folly" from the French folie, from the Latin folia, leaf). Thus it becomes the theatre for an apparition.

A catalogue jointly issued by the Institut français and Analogues, maison d'édition pour l'art contemporain accompanies *révolutions* at the 56th International Exhibition of Visual Arts – La Biennale di Venezia. Including texts by Emma Lavigne, Hervé Brunon and Emanuele Quinz, and lavishly illustrated with a rich iconography and exhibition views, the catalogue will be in bookshops on 25 May 2015.

NEWS 2015

In parallel with La Biennale di Venezia, Céleste Boursier-Mougenot's work is the subject of other solo exhibitions:

- *clinamen*, at the Centre Pompidou-Metz, late May – late September
- *acquaalta*, at the Palais de Tokyo, Paris, 24 June – 13 September
- The artist is also invited to show at the Biennale de Lyon in September and, beginning in November, at the Musée des Beaux-Arts in Montreal.

Facendo svanire quella che era la vetrata del padiglione e nei viali alberati, Céleste Boursier-Mougenot crea una coreografia, degna di un alchimista, di tre alberi mobili che si spostano in funzione del loro metabolismo, delle variazioni del flusso della linfa e della loro sensibilità all'ombra e alla luce. A queste illusioni, ibrido di macchina e natura, è sottesa un'interpretazione animista degli alberi e sono rese possibili dal principio di *transmutazione*. Quest'ultimo intende codificare eventi fisici – come la vita che trascorre all'interno dell'albero, il differenziale elettrico fra una pianta e la terra – e collegarli con altre informazioni allo scopo di produrre movimento e suono.

Suscitando l'ispirazione per le cose meravigliose e lo stupore che destano i giardini manieristi italiani, l'opera di Céleste Boursier-Mougenot *révolutions* lascia intravedere una dimensione politica. Creando collegamenti inediti fra gli elementi naturali e tecnologici, l'artista sperimenta relazioni impensate fra la natura e la cultura, liberandole dal loro determinismo e portandole verso una nuova condizione naturale.

Immerso nel suono prodotto dagli alberi circostanti, il cui fruscio elettrico genera un ambiente sonoro proveniente dalla corrente differenziale a bassa tensione rilevata in diretta, il padiglione francese si trasforma in un teatro all'aria aperta, rifugio nel quale il visitatore può riposarsi, "fluttuando" nelle *les marches (i gradini)*. Come un'onda che percorre il padiglione, questi gradini configurano un emiciclo prolungando il motivo del peristilio e rivelandosi morbidi al contatto, in una continuità armonica che invita al sogno e alla riflessione. Il visitatore rimane costantemente all'ascolto, si rende disponibile e lascia che l'opera susciti in lui la curiosità per questo nuovo ordine delle cose proposto da *révolutions*.

Under the skylight stripped of its glass and in the pavilion's wooded walkways, Céleste Boursier-Mougenot offers the choreographic alchemy of three trees moving with their metabolism, according to variations in sap flow, for example, or changes in light and shade. Driven by an animist perception of trees, these chimerical hybrids of the mechanical and the natural owe their existence to the principle of *transmutation*: to the codifying of physical events – such as the life process within a tree or the electricity differential between a plant and the earth – and their connection with other information to produce movement or sound.

While rekindling the aspiration to the marvellous and the sense of wonder of Italian Mannerist gardens, the work of Céleste Boursier-Mougenot *révolutions* lets his underlying political thrust filter through. Through these innovative links between the natural and the technological, the artist is testing out unsuspected relationships between nature and nurture, freeing both from determinism as he leads them towards a new natural state.

Immersed in the sound produced by the surrounding trees, whose electric rustling generates a real-time acoustic environment based on differential low-voltage current, the French pavilion is transformed into an open-air theatre: a refuge where the visitor can find a place to relax – to float, as it were, on *les marches (the steps)*, another work by the artist. Like a wave rippling through the pavilion, the semicircle of *les marches* extends the motif of the portico while adapting to the shape of the human body in a harmonious continuum conducive to reverie and reflection. This stimulates the visitor to receptivity and aural attentiveness – in themselves a sign of alertness to the new order of things proposed by *révolutions*.

Céleste Boursier- Mougenot *révolutions*

Pavillon français
Padiglione francese
French Pavilion

09.05 - 22.11.2015

Commissaire
Commissario
Curator
Emma Lavigne

